

VALIE EXPORT.

Recherche – Archive – Œuvre

Commissaire : Sabine Folie

2019.02.15 - 04.27

EXPOSER UNE ARCHIVE

Au premier abord, exposer une archive semble être une contradiction. Une archive est un lieu caché, un vaste endroit, et non une chose pouvant être entièrement montrée dans une exposition. Un concept d’exposition qui présente l’archive dans un dispositif expérimental parvient à produire une vue d’ensemble et contribue ainsi à la gestion de l’ordre « sauvage » qu’est le système proliférant de l’archive d’un ou d’une artiste.

Vitrines

Dans l’espace d’exposition, les vitrines font partie d’un axe horizontal qui représente le niveau d’approfondissement des processus de pensée, de recherche et de communication/correspondance. Elles proposent une sélection de documents, entre autres des autographes (documents manuscrits), esquisses d’idées, notes, premiers jets, critiques, scénarios, lettres et planches-contacts. Elles représentent un « territoire » cognitif et analytique de pensée qui se révèle dans des concepts de lecture, d’écriture et de création. Elles offrent un aperçu des raisonnements et des manières de travailler de l’artiste de même que du réseau dont elle a fait partie et continue à faire partie. Elles la montrent, dans ses multiples rôles, comme artiste, cinéaste, performeuse, théoricienne, enseignante, commissaire ou simplement comme sujet politique. Contrastant avec cette horizontalité, l’ordre vertical des œuvres dans l’espace définit une pratique artistique se manifestant par la production concrète d’œuvres.

Diagramme archivistique

Dans l’exposition, le diagramme offre des renseignements sur les archives d’artistes en général et de VALIE EXPORT en particulier. Ces documents sont conçus pour montrer les dimensions abstraites, cachées et à multiples strates du contenu de l’archive et pour illustrer les pensées intimes de l’artiste sur l’archive en tant que partie prenante d’une pratique artistique. On a recours au diagramme comme forme scientifique-artistique, une forme prisée dans l’art conceptuel des années 1960, pour créer une atmosphère « scientifique », qui imprègne sur un mode ludique plusieurs des œuvres présentées. Il sert également à rendre plus concret ce qui est abstrait.

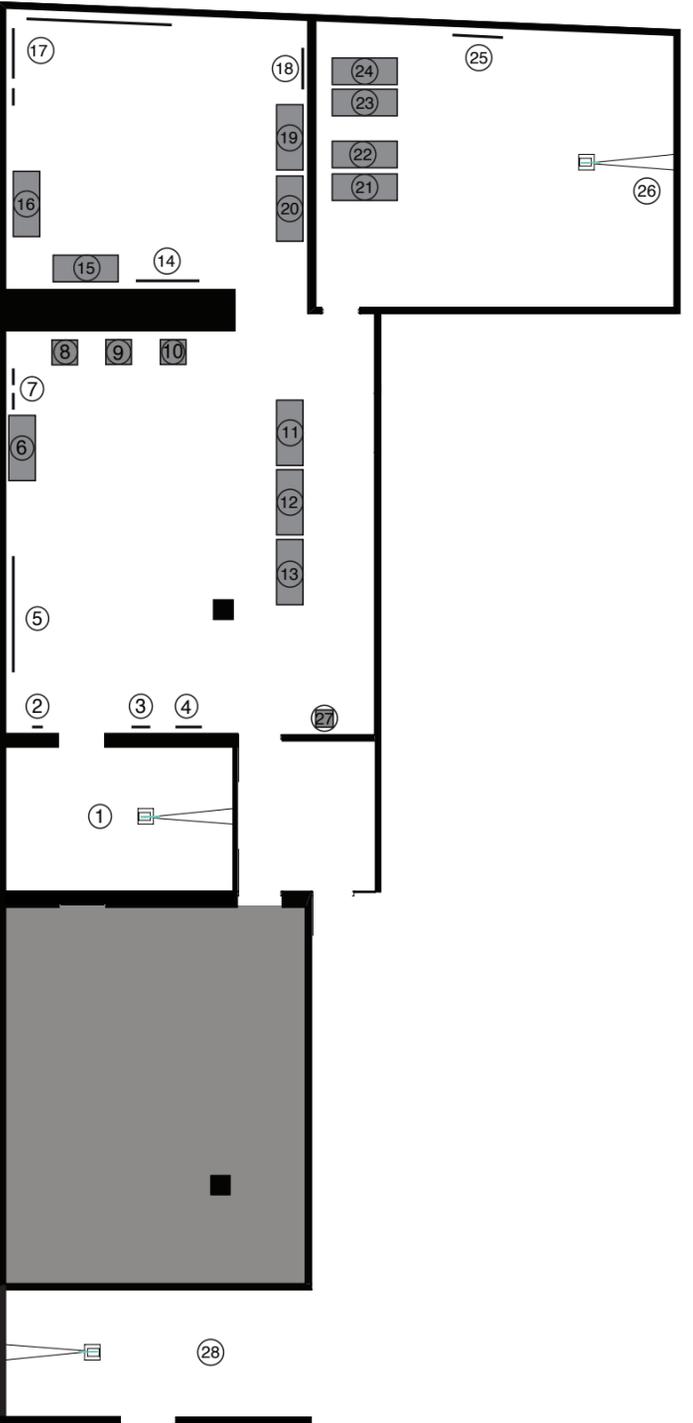
Diagramme archivistique de l'exposition VALIE EXPORT, 2019.

Une exposition du VALIE EXPORT Center Linz. Research Center for Media and Performance Art et du LENTOS Kunstmuseum Linz (Autriche), en collaboration avec le Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k., Allemagne) et avec la précieuse collaboration de l’Atelier VALIE EXPORT. Tous les documents d’archives présentés sont la propriété du VALIE EXPORT Center Linz, qui a conçu ce projet pour son inauguration en novembre 2017. Cette exposition est notamment présentée grâce au soutien financier de la Chancellerie fédérale d’Autriche et du Forum Culturel de l’Ambassade d’Autriche.

Des remerciements particuliers sont adressés à l’équipe de recherche du VALIE EXPORT Center Linz : Dagmar Schink et Lisa Schmidt.

Plan de l'exposition VALIE EXPORT, 2019.

VOX
Centre de l’image contemporaine

À PROPOS DES ŒUVRES PRÉSENTÉES DANS L’EXPOSITION

Tentatives d’écriture et poèmes

- Raumsehen und Raumhören*, vidéo, 1973/1974
- Concept *Raumsehen und Raumhören*, œuvre sur papier, 1974
- Flughände*, dessin, 1974/1975
- SCHMERZ*, dessin, 1973
- SCHRIFTZEICHEN/SCHREIBVERSUCHE*, 5 œuvres sur papier, 1973
- Vitrine : Poèmes**, 1956-1973
- Metallene Gesten*, 4 photographies, 1973
- Sehtext : Fingergedicht*, vidéo, 1973
- Hauchtext : Liebesgedicht*, vidéo, 1970/1973
- BODY TAPE*, vidéo, 1970

On a tendance à qualifier d’analytiques et de scientifiques l’impression et l’esprit qui émanent des œuvres de VALIE EXPORT. Pourtant, on peut également y entendre vibrer une importante corde émotionnelle et sensible. Cela apparaît le plus nettement dans le traitement auto-exploratoire du passé auquel procède l’artiste et dans les diagnostics sociétaux qui se manifestent souvent sur son corps. Cela reflète l’expérience d’un moi divisé qui se considère comme étant aliéné en société et dans les relations intersexuelles. Les proses-poèmes des débuts artistiques de VALIE EXPORT sont présentées dans cet « espace mental ».

Projets et expositions commissariés par VALIE EXPORT

- Vitrine : Acta Occidentia Scientia**, 1971
- Vitrine : MAGNA**, 1975
- Vitrine : Kunst mit Eigen-Sinn**, 1985

Configurations corporelles

- Vitrine : Body Configurations**, 1972/*Blutwärme*, 1973
- Vitrine : Body Configurations**, 1972-1982

1972-1982

De 1972 à 1982, VALIE EXPORT produit une série de photographies conceptuelles connues sous le nom de *Körperkonfigurationen* [Configurations corporelles]. L’archive comprend la totalité des études, des planches-contacts, des négatifs et quelques épreuves finales liés à cet ensemble thématique. Certaines des *Configurations corporelles*, que VALIE EXPORT décrit également comme des « externalisations visibles d’états internes par l’orientation du corps dans son environnement », font aussi partie de son film *Syntagma*, datant de 1983. Les *Configurations corporelles* sont le résultat des études de VALIE EXPORT sur la relation qu’entretiennent les êtres humains en général et les femmes en particulier avec ce qui les entoure / l’environnement urbain / l’architecture. Au sens figuré, l’artiste pose des questions sur la manière dont les êtres humains sont « disciplinés » et remis à leur place dans la société. Les *Configurations corporelles* des années 1970 sont fortement influencées par la façon dont le sujet est forcé à s’adapter au corps sociétal (métaphoriquement, cela se voit dans la relation entre le corps et l’architecture), ce qui est articulé dans des titres comme *Einfügung* [Insertion], *Einpassung* [Adaptation], *Ich/Selbst* [Moi/Même] et *Zuhockung* [S’accroupir]. En revanche, le deuxième cycle des *Configurations corporelles* de 1982 aborde les institutions publiques liées à la représentation et à la culture du savoir, comme le palais de justice ou la bibliothèque publique, et leurs propres effets disciplinaires sur les gens.

Mythologie des processus de civilisation

- Vitrine : Zyklus zur Zivilisation**, 1958-1981
- zyklus zur zivilisation, zur mythologie der zivilisatorischen prozesse*, 8 photographies et 1 dessin, 1972

1958-1981

« Le corps humain en tant que médium de perception et de communication interpersonnelles, avec ses besoins individuels concrets, est l’ennemi naturel d’un système social d’abstraction qui cherche, par le corps, à faire entrer les êtres humains dans une mythologie et une structure sociales en leur conférant des signes d’affiliation à des genres, des classes, des territoires et des clans. » VALIE EXPORT, catalogue d’exposition VALIE EXPORT. Austria. Biennale de Venise 1980

1980-1981

Dans les années 1970, VALIE EXPORT s’intéressait vivement à la manière dont la pensée occidentale est divisée en catégories opposant, par exemple, l’esprit et le corps, la culture et la nature. Cela s’exprimait dans de nombreuses actions traitant de la façon dont le corps humain est régi, voire discipliné par des règles

sociales, de même que par des « processus de civilisation » au cours desquels les êtres humains s’approprient la nature et l’assimilent culturellement. Ici, EXPORT examine le transfert des substances, des matérialités et des signes de même que leur statut ontologique. Elle devient une anthropologue qui explore le spectre allant des sociétés prémodernes (Bateson, Lévi-Strauss) au « corps socialisé » de la modernité. Ce faisant, elle démontre que le résultat logique est une « déformation » de la conscience.

Ontologies de l’ère numérique

- Transparente Figurationen*, collage, 1990
- Vitrine : Photographie digitale**, 1990/1991
- Vitrine : Photographie digitale**, 1989/1990
- Vitrine : Syntagma**, 1983
- Vitrine : Ars Voices, Gläserne Papiere**, 1988-1991
- ONTOLOGISCHER SPRUNG/ARM*, photographie, 1974
- Syntagma*, film 16 mm, transféré sur support numérique, 1983

1983-1991

À la fin des années 1980, VALIE EXPORT compte parmi les premiers artistes à explorer les possibilités et les effets des nouvelles technologies, de l’ordinateur, ainsi que les conséquences de la numérisation sur la société. Le potentiel du cinéma, offert par le montage et déjà utilisé par EXPORT dans ses vidéos, longs métrages et autres œuvres cinématographiques depuis les années 1970, peut maintenant être exploré d’une manière nouvelle et expérimentale.

1990-1991

Le contenu des photographies traitées numériquement remonte aux années 1970 et au début des années 1980, aux *Configurations corporelles* analogiques. Cependant, les manipulations numériques offrent maintenant une nouvelle manière d’aborder le sujet les changements des conditions de vie des humains à l’ère postindustrielle en montrant un individu fragmenté, de plus en plus vraisemblablement assemblé à partir de différents éléments identitaires, dont le corps manifeste les effets et les conflits des « réalisations » modernes, urbaines et technologiques de la civilisation. Des titres éloquentes comme *Frau mit Hochhausam* [Femme avec bras-tour, 1989], *Selbstporträt mit Stiege und Hochhaus* [Autoportrait avec escaliers et tour, 1989] ou encore *Duale Duelle* [Doubles duels, 1989-1990] nous informent à ce propos.

Le corps virtuel

- Vitrine : Le corps virtuel**, 1987-1999
- Vitrine : Photographie digitale, Unica Zürn**, 1987-1989

1987-1989

« À l’aide d’outils, les êtres humains transcendent les limites naturelles définies par le corps. Le triomphe de ces outils sur les organes corporels appartient à la logique du développement culturel dans le combat contre la nature pour protéger l’humanité. Après tout, la culture n’est rien d’autre que “la totalité des œuvres et organisations dont l’institution nous éloigne de l’état animal de nos ancêtres et qui servent à deux fins : la protection de l’homme contre la nature et la réglementation des relations des hommes entre eux” (Sigmund Freud, *Malaise dans la civilisation*, chapitre 3). En tant que totalité des outils, non seulement la technologie sert-elle à la transformation culturelle de la nature, mais elle tend aussi à transformer et à dissoudre le corps, en particulier parce que la technologie est une activité culturelle. L’assimilation culturelle du corps est simultanément une substitution et une absence, de la même manière que toute la technologie, toute la civilisation et toute la culture sont des « langages de l’absence ». En tant que langage de la présence, le corps appartient à la rhétorique du réel. Le corps est le médium du réel et du social, du contrôle. Définir le corps comme « site exclusif de nature » est extrêmement naïf. De plus, la culture que nous défendons implique toujours une assimilation culturelle du corps de même que son extension et sa transformation techniques. Et, dans le processus de devenir de l’ego, le corps en soi se développe en tant que partie du monde extérieur. »

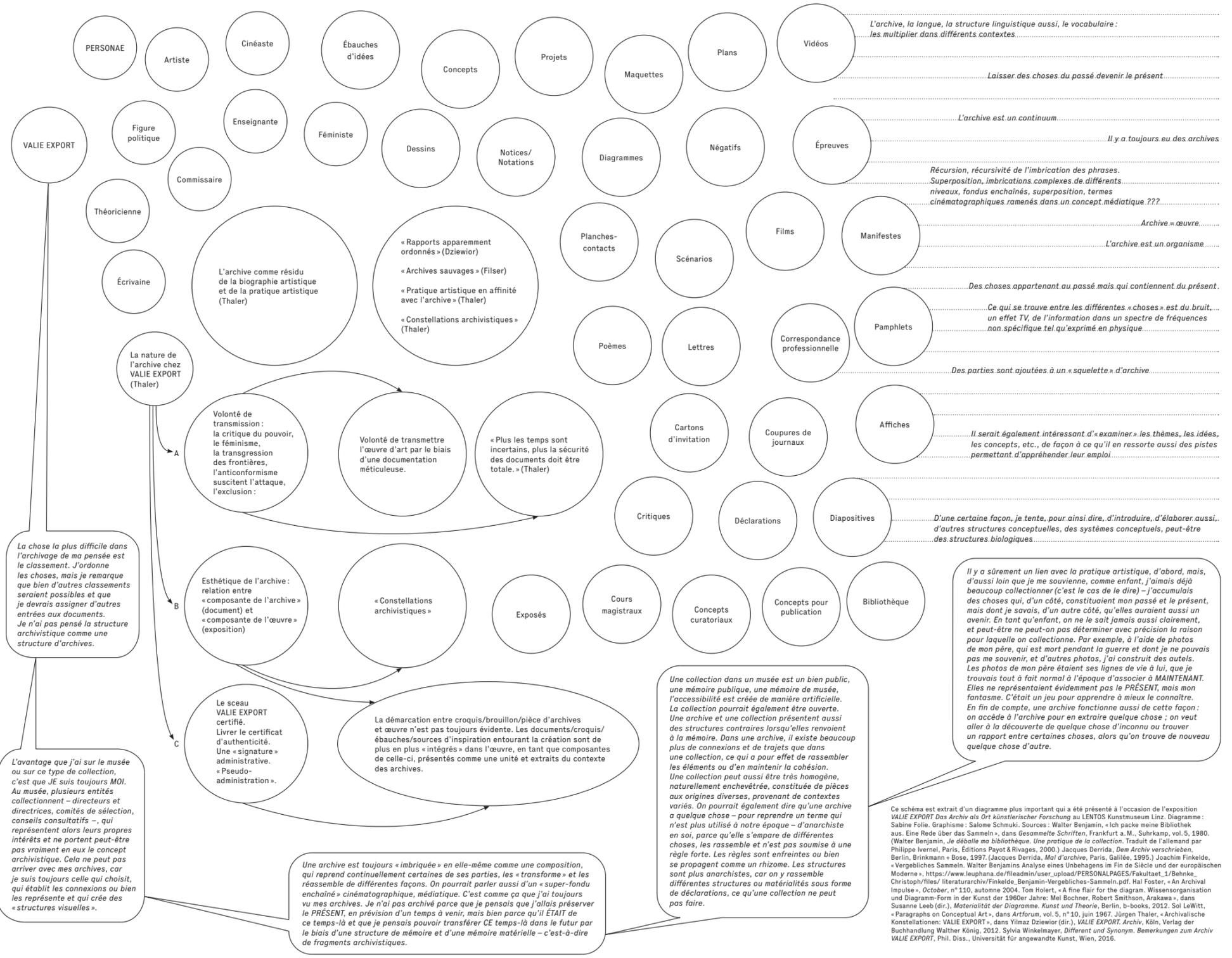
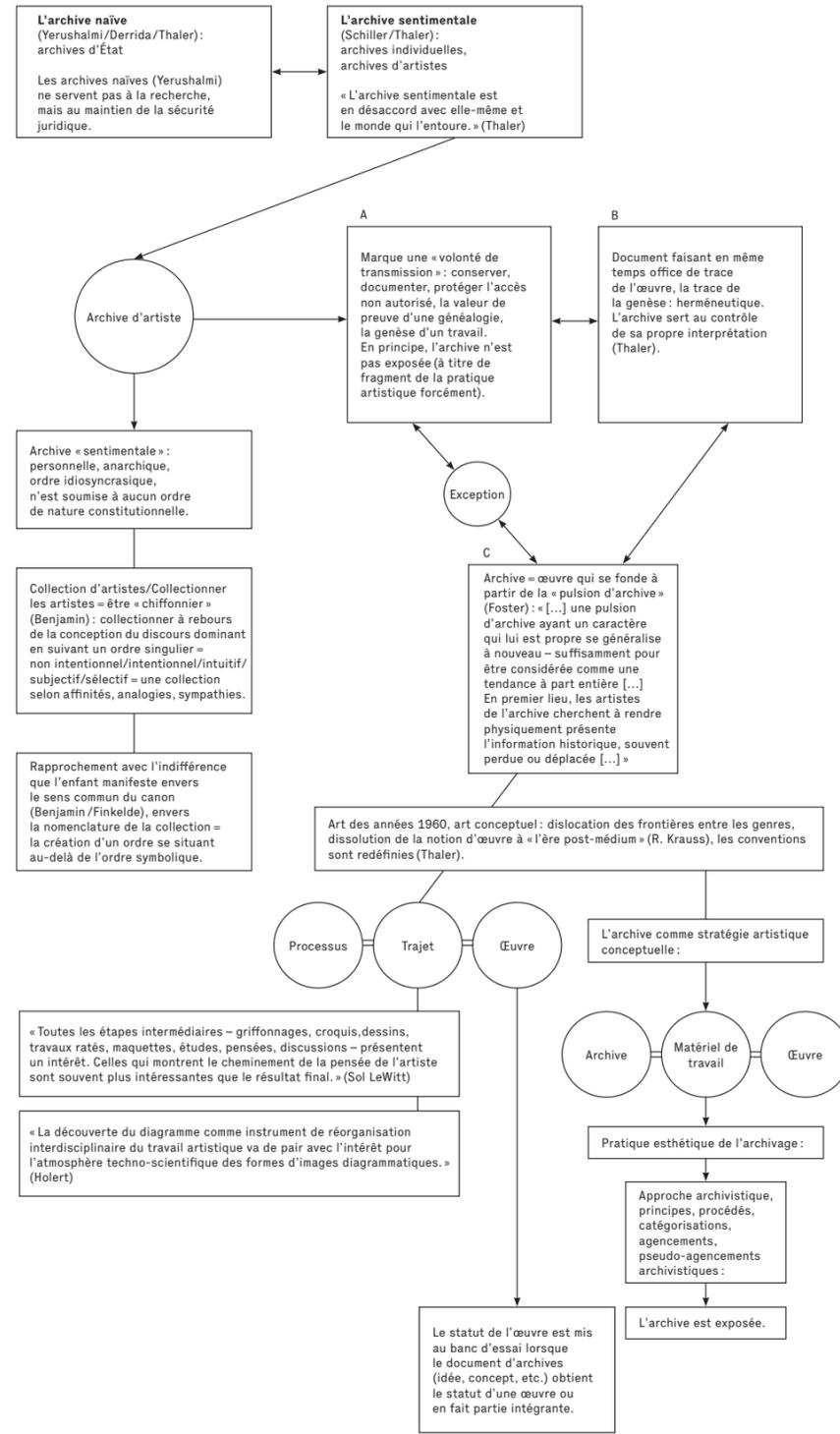
VALIE EXPORT, extrait du scénario *Der virtuelle Körper. Vom Prothesen- zum postbiologischen Körper* [Le corps virtuel. Du corps prosthétique au corps post-biologique, 1999]

1999-2011

- Metanoia*, édition DVD, 2011
- Présentation intégrale des 29 films et vidéos de la collection *Metanoia* (1968-2010) les samedis, à compter du 9 mars, 2019.

Les archives des artistes

L'archive VALIE EXPORT

Ce schéma est extrait d'un diagramme plus important qui a été présenté à l'occasion de l'exposition VALIE EXPORT Das Archiv als Ort künstlerischer Forschung au LENTOS Kunstmuseum Linz. Diagramme: Sabine Foll. Graphisme: Salome Schukki. Sources: Walter Benjamin, « Ich packe meine Bibliothek aus. Eine Rede über das Sammeln », dans Gesammelte Schriften, Frankfurt a. M., Suhrkamp, vol. 5, 1980. (Walter Benjamin, Je déballe ma bibliothèque. Une pratique de la collection. Traduit de l'allemand par Philippe Ivernel, Paris, Éditions Payot & Rivages, 2000.) Jacques Derrida, Den Archiv geschrieben, Berlin, Brinkmann + Bose, 1997. (Jacques Derrida, Mal d'archive, Paris, Galilée, 1995.) Joachim Finkelde, « Vergleichliches Sammeln: Walter Benjamins Analyse eines Unbehagens im Fin de Siècle und der europäischen Moderne », https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/PERSONALPAGES/Fakultaet_1/Behnke_Christoph/files/literaturarchiv/Finkelde_Benjamin-Vergleichliches-Sammeln.pdf. Hal Foster, « An Archival Impulse », October, n° 110, automne 2004. Tom Holert, « A fine flair for the diagram. Wissensorganisation und Diagramm-Form in der Kunst der 1960er Jahre: Mel Bochner, Robert Smithson, Arakawa », dans Susanne Leeb (dir.), Materialität der Diagramme. Kunst und Theorie, Berlin, b-books, 2012. Sol LeWitt, « Paragraphs on Conceptual Art », dans Artforum, vol. 5, n° 10, juin 1967. Jürgen Thaler, « Archivialisches Konstellationen: VALIE EXPORT », dans Yilmaz Dziewior (dir.), VALIE EXPORT. Archiv, Köln, Verlag der Buchhandlung Walther König, 2012. Sylvia Winkelmayer, Differenz und Synonym. Bemerkungen zum Archiv VALIE EXPORT, Phil. Diss., Universität für angewandte Kunst, Wien, 2016.